

Universidad Simón Bolívar
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Ciencias Sociales

Proceso Histórico del Arte

CSY - 512		
Ciclo: TERCER CICLO	N° Trimestres: UNO	Créditos: TRES
Pre-Requisitos: PRIMER CICLO	Profesor(es): Nieves Serrano	

El curso se desarrolla en dos (2) trimestres. Se estudia el Proceso Histórico del Arte, desde las primeras manifestaciones artísticas (Arte prehistórico) hasta el arte gótico. El curso descansa en no menos de 1500 diapositivas. Se ha hecho una selección de lo más representativo en cuanto a pintura y escultura.

Objetivos Generales

Este curso tiene como objetivo desarrollar en el estudiante una educación estética junto con su capacidad para el disfrute de la obra de arte, poniéndole en contacto con las manifestaciones artísticas que las sociedades humanas han producido a lo largo de la historia.

Contenido

El Lenguaje Simbólico del Arte

1. Las obras de arte, objeto social.
2. La obra de arte como provocación polémica.
3. ¿Es la creación estética un sistema autónomo?
4. La obra de arte como comunicación.

Primeros testimonios humanos

1. Paleolítico Superior
 - a. El hombre prehistórico y la creación y la creación artística.
Su carácter utilitario.
 - b. Arte y magia.
2. El arte de los pueblos primitivos actuales
 - a. Arte Africano: máscaras y esculturas.
Arte Australiano, Nueva Guinea.
 - b. Conexiones entre el arte prehistórico y el de los pueblos primitivos.

Del Neolítico a las esculturas antiguas

1. Las culturas Sumerio-babilónicas, Persa y Egipcia.
 - a. Un arte religioso y guerrero. Hieratismo, solemnidad y culto a los muertos.
 - b. Racionalismo y principio de frontalidad en el arte egipcio.

Arte Cretense

- a. La sociedad cretense.
- b. Características de la cultura cretense.
- c. El arte cretense.

Arte Griego

1. Primeras manifestaciones del arte griego
 - a. Período arcaico: la mujer como tema. Las Korai.
 - b. Los Kuroi (los apolos). La areté corporal y espiritual aristocrática.
2. El siglo clásico (S.V.a.d.c.)
 - a. Su ideal estético.
 - b. La escultura: Fidias, Mirón, Policleto, Praxiteles, Lisipo.
 - c. Arquitectura griega: los templos.
3. Época Helenística
 - a. La escultura helenística.
Su eclecticismo.

Arte Etrusco y Romano

- b. Los etruscos: su arte
- c. El concepto del arte entre los romanos.
- d. Posición social del artista.
- e. Escultura y retrato.
- f. Pintura romana tardía. Los frescos de Pompeya.

Arte Bizantino

- a. Marco histórico de Bizancio. Orígenes de su arte y características.
- b. El mosaico
- c. Los iconos rusos.

Arte Románico y Gótico

- 1. Las formas de cultura medievales.
 - a. Arte monástico. Las iglesias románicas.
 - b. Características del arte gótico.
 - c. Arquitectura. Las catedrales.
 - d. La pintura gótica. (Francesa, Italiana y Flamenca).
 - e. La obra pictórica de Hieronymus Bosch (El Bosco).

Metodología

El curso descansa en la exposición por parte del profesor y la discusión crítica de las obras pictóricas y escultóricas, poniendo al estudiante en contacto a través de las diapositivas con lo más representativo del arte mundial.

Evaluación

Habrán dos (2) exámenes en el trimestre: parcial y final. El examen consistirá en la proyección de tres obras artísticas para seleccionar dos. Se analizarán ubicando cada obra en su contexto histórico cultural y el análisis del aspecto técnico y estético de la obra.

Bibliografía

GOMBUCH, E.H. Historia del arte. Ediciones Garriga, S.A., 1967.

PIJOAN. Historia del arte. Editorial Salvat (3 tomos), 1970.

LEICH, Hermann. History of the World's. Spring Books. London 1960.

HUYGHE, René. Diálogo con el arte. Editorial Labor, S.A. Barcelona 1965.

GUICHARD-MEILI, Jean. Cómo mirar la pintura. Nueva Colección Labor Barcelona 1968.

CHUHURRA LÓPEZ, Osvaldo. Estética de los elementos plásticos. Nueva Colección Labor, Barcelona 1971.